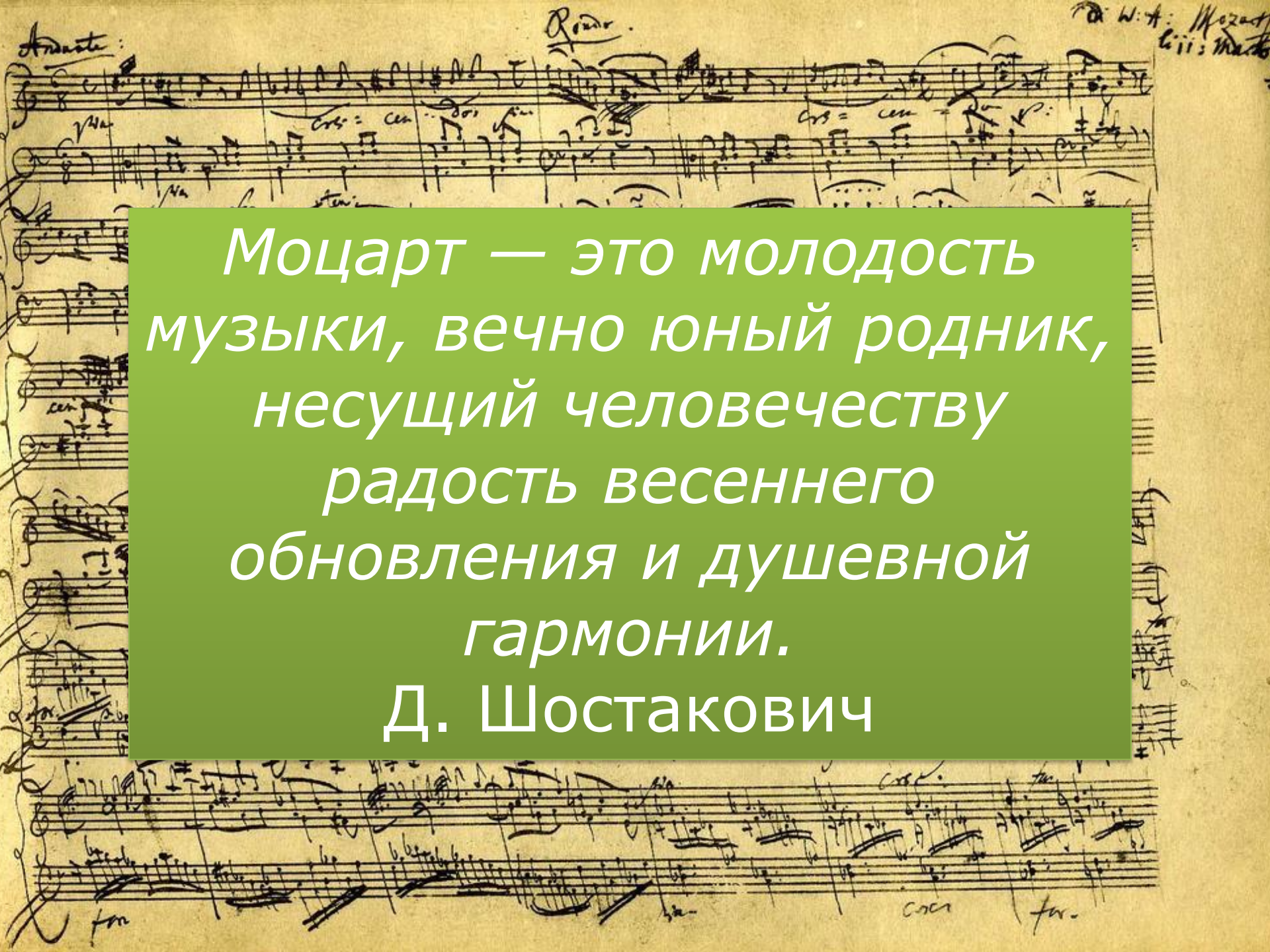


The background of the slide is a page of handwritten musical notation on aged, yellowed paper. The notation includes several staves with notes, rests, and clefs. At the top left, the word "Andante" is written in cursive. At the top right, "W. A. Mozart" and "K. ii: 126" are visible. The text "МОЦАРТ – МОЛОДОСТЬ МУЗЫКИ" is overlaid on the page in large white letters on a green rectangular background.

МОЦАРТ – МОЛОДОСТЬ МУЗЫКИ

Автор презентации –
Ковалева С.В.

The background of the image is a page of handwritten musical notation on aged, yellowed paper. The notation is dense and includes various musical symbols such as notes, rests, and clefs. At the top left, the word 'Andante' is written in cursive. In the top right corner, there is a handwritten note: 'W. A. Mozart' and 'K. ii: 126'. The text is overlaid on a green rectangular box.

Мozart — это молодость
музыки, вечно юный родник,
несущий человечеству
радость весеннего
обновления и душевной
гармонии.

Д. Шостакович



Вольфганг Амадей Моцарт

(27.01.1756, Зальцбург – 5.12.1791, Вена).
Австрийский композитор и исполнитель-виртуоз, проявивший свои феноменальные способности в четырёхлетнем возрасте. Моцарт является одним из самых популярных классических композиторов, оказавшим глубокое влияние на дальнейшую западную музыкальную культуру. По свидетельству современников, Моцарт обладал феноменальным музыкальным слухом, памятью и способностью к импровизации. Уникальность Моцарта состоит в том, что он работал во всех музыкальных формах своего времени и сочинил более 600 произведений, многие из которых признаны вершиной симфонической, концертной, камерной, оперной и хоровой музыки. Наряду с Гайдном и Бетховеном принадлежит к наиболее значительным представителям Венской классической школы.

Родился Моцарт в семье крупного музыканта. Отец его, Леопольд Моцарт, был скрипачом, органистом, педагогом и композитором. Школа скрипичной игры, изданная Леопольдом Моцартом, пользовалась популярностью не только в Австрии и Германии, но и в других странах, в том числе и в России. Работал он в качестве придворного музыканта и камердинера у зальцбургского вельможи графа Турн, а затем поступил скрипачом в дворцовый оркестр зальцбургского архиепископа. Родителей будущего великого композитора, Леопольда и Анну Марию Моцартов считали красивейшей супружеской парой в Зальцбурге, и сохранившиеся портреты подтверждают это. Из их семерых детей выжили только двое: дочь Мария Анна, которую друзья и родственники звали Наннерль, и сын Вольфганг.

Дом, в котором родился Моцарт. Ныне там расположен музей композитора





Музыкальные способности обоих детей проявились в очень раннем возрасте. В семь лет Наннерль стала получать от отца уроки игры на клавесине. Эти уроки оказали огромное воздействие на маленького Вольфганга, которому было всего около трёх лет: он садился за инструмент и мог подолгу развлекаться подбором созвучий. Кроме того, он запоминал отдельные места музыкальных пьес, которые слышал, и мог проиграть их на клавесине. Это произвело большое впечатление на отца, Леопольда. Когда Вольфгангу исполнилось 4 года, отец начал разучивать с ним на клавесине небольшие пьесы и менуэты. Почти сразу же Вольфганг хорошо научился играть их. Вскоре у него возникло стремление к самостоятельному творчеству: уже в пять лет он сочинял маленькие пьесы, которые отец записывал на бумаге. Самыми первыми сочинениями Вольфганга стали *Анданте До мажор* (K.1a) и *Аллегро До мажор* (K.1b) для клавира, которые были сочинены между концом января и апрелем 1761 года.



**Анданте и Аллегро До мажор,
записанные рукой Леопольда Моцарта**



Память и слух Моцарта поражали всех окружающих. Друг дома Моцартов, придворный трубач в Зальцбурге И. А. Шахтнер, рассказывает несколько фактов из детства Моцарта, свидетелем которых он сам был. Однажды отец Моцарта пришел домой в сопровождении Шахтнера. Четырехлетний Моцарт сидел за столом, водя пером по нотной бумаге. При этом он погружал в чернильницу не только перо, но и пальцы. На вопрос отца о том, что он делает, -- мальчик ответил, что пишет концерт для клавесина. Отец взял лист нотной бумаги и увидел написанные детским почерком ноты, измазанные кляксами. Сначала ему и Шахтнеру показалось, что это детская шалость. Но когда он начал всматриваться, у него из глаз потекли слезы радости. «Смотрите, господин Шахтнер, -- обратился он к другу, -- как все здесь правильно и со смыслом!»

Шахтнер рассказывает далее, что Моцарт очень любил его скрипку за ее нежный и сочный звук. Однажды, когда Моцарту было 7 лет, он играл на этой скрипке. Через один или два дня он упражнялся на своей собственной скрипке. Когда Шахтнер застал его за этим занятием, Моцарт прервал игру и сказал, что его скрипка настроена на одну восьмую тона ниже, чем та, на которой он играл два дня тому назад. Шахтнер засмеялся, но отец, зная поразительный слух и память Вольфганга, попросил Шахтнера принести свою скрипку, не перестраивая ее. Оба убедились в том, что Вольфганг был прав!

Леопольд завёл для своих детей нотные тетради, в которые он сам или его друзья — музыканты записывали разные сочинения для клавира. Нотная тетрадь Наннерль содержит менуэты и подобные им небольшие пьесы. К настоящему времени, тетрадь сохранилась в сильно поврежденном и неполном виде. По этой тетради учился также и маленький Вольфганг, сюда же записаны его первые сочинения. Нотная тетрадь самого Вольфганга, напротив, сохранилась полностью. В ней встречаются сочинения Телемана, Баха, Киркгофа и многих других композиторов. Музыкальные способности Вольфганга были удивительны: в шесть лет он, помимо клавесина, практически самостоятельно выучился играть на скрипке.

Интересен факт, говорящий о нежности и тонкости его слуха: Шахтнер вспоминал, что маленький Вольфганг почти до десятилетнего возраста боялся трубы, если играли только на ней одной без сопровождения других инструментов. Даже сам вид трубы действовал на Вольфганга так, будто бы в него направлен пистолет. Шахтнер писал: *«Папа желал подавить в нём этот детский страх, и приказал мне, несмотря на сопротивление Вольфганга, трубнуть ему в лицо; но мой бог! Лучше бы я не подчинился. Едва Вольфгангерль услышал оглушительный звук, он побледнел и стал опускаться на землю, и если бы я продолжал дольше, у него наверняка начались бы судороги».*





Леопольд Моцарт

Леопольд хотел видеть своего сына композитором, и поэтому для начала решил представить Вольфганга музыкальному миру как исполнителя-виртуоза. Этого требовал негласный старинный обычай, сохранявшийся вплоть до времён Бетховена: тот, кто хотел заслужить репутацию композитора, должен был зарекомендовать себя как исполнитель. Надеясь получить для мальчика хорошую должность и покровителя среди представителей известных дворянских особ, Леопольд проникся идеей концертных путешествий по королевским и княжеским дворам Европы. 1762 год, январь - начало поры странствий, длившейся почти десять лет.

Совсем юные музыканты, сестра и брат, дали ряд концертов в Мюнхене. Затем отец повез всю семью в Вену, которая была в то время крупнейшим музыкальным центром. При императорском дворе, а также во дворцах венских вельмож, существовали оркестровые и хоровые капеллы, для руководства которыми приглашались выдающиеся музыканты. Лучшие виртуозы принимали участие в этих концертах. Поразительное искусство Вольфганга должно было произвести большое впечатление в Вене, на что возлагал надежды отец Моцарта. А успех в такой музыкальной столице, как Вена, сулил молодому артисту европейскую известность и славу.

Концерты, данные детьми Леопольда Моцарта в Вене, действительно, произвели фурор. Музыкальная семья Моцартов была приглашена ко двору в Шенбрунн - летнюю резиденцию австрийского императора. Там каждый день Вольфганг и Наннерль играли то порознь, то вместе в четыре руки. Феноменальное искусство Вольфганга вызывало бурю восторгов. Он виртуозно исполнял свои и чужие сочинения, читал с листа незнакомые произведения с такой легкостью, как будто они были ему давно известны, импровизировал на заданные темы, чисто и безошибочно играл трудные пьесы на клавиатуре, накрытой платком.



Во время путешествия, сделав небольшую остановку в Ибсе и сойдя на берег, во францисканском монастыре Вольфганг впервые в жизни попробовал поиграть на органе. Услышав музыку, отцы-францисканцы, прибежали на хоры, и, по выражению Леопольда Моцарта, «едва не умерли от восхищения», увидев, насколько превосходно играет мальчик.



Выступления маленького виртуоза производили настоящую сенсацию, благодаря этому Моцарты ежедневно получали приглашения на приёмы в дома знати и аристократии. Леопольд не хотел отказываться от приглашений этих высокопоставленных особ, так как в них он видел потенциальных покровителей сына. Выступления, длившиеся порой по несколько часов, сильно изматывали Вольфганга. После очередного выступления перед императрицей, Вольфганг почувствовал себя плохо, и позже слёг, жалуясь на боль во всём теле. Появилась красная сыпь, начался сильный жар — Вольфганг заболел скарлатиной.

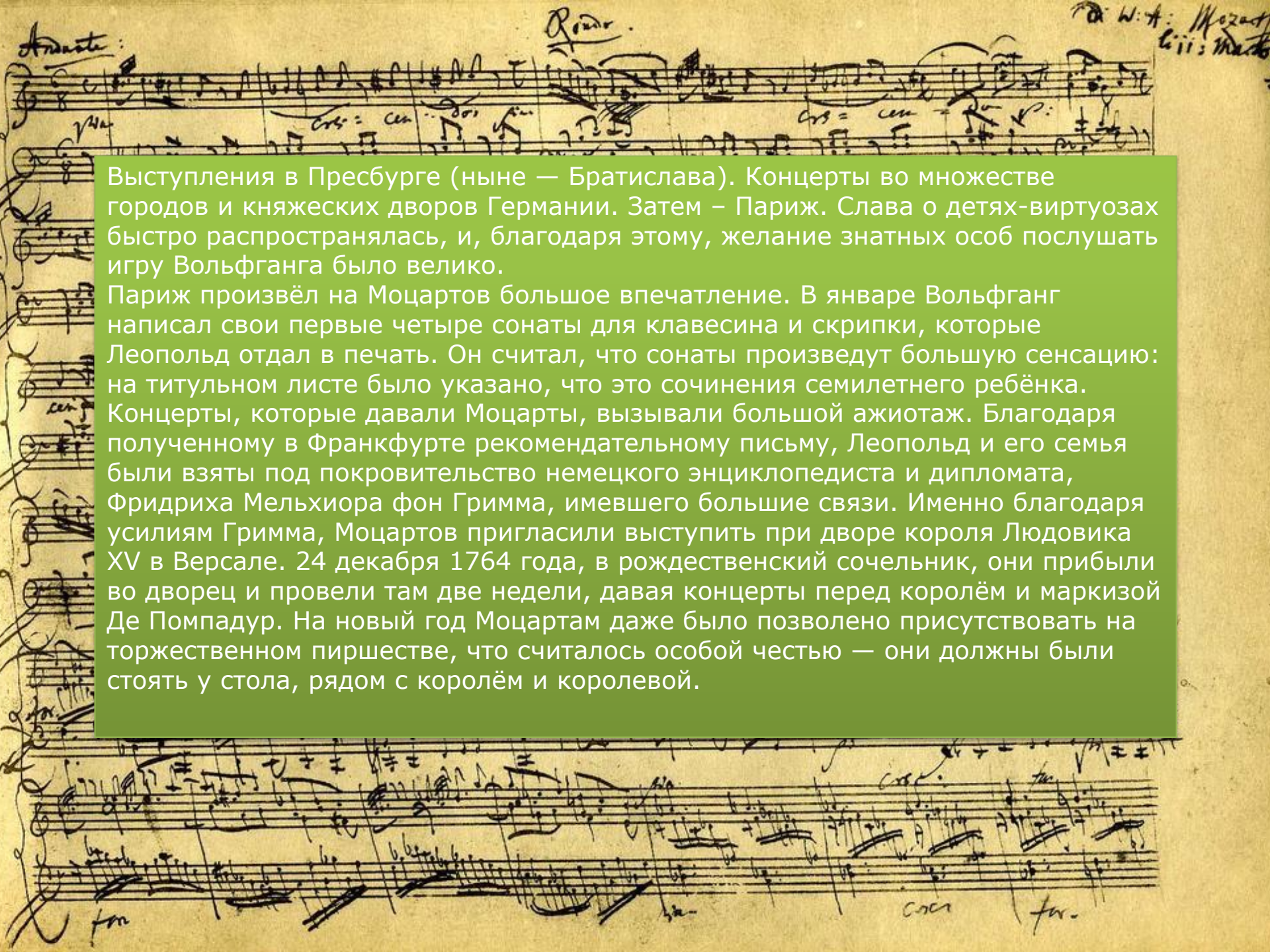


Роза.

W. A. Mozart
K. 101

Andante:
fm

coco for.

The image shows a page of handwritten musical notation for a string quartet by Wolfgang Amadeus Mozart. The score is written on five staves with various musical notations, including notes, rests, and dynamic markings like 'p' and 'f'. A large green rectangular box is superimposed over the middle of the page, containing a text block. The text describes Mozart's early career, his performances in Presburg (now Bratislava) and Germany, and his move to Paris, where he wrote his first four sonatas for piano and violin. It also mentions his recommendation by Friedrich Melchior Grimm and his performance at the French court in Versailles in 1764.

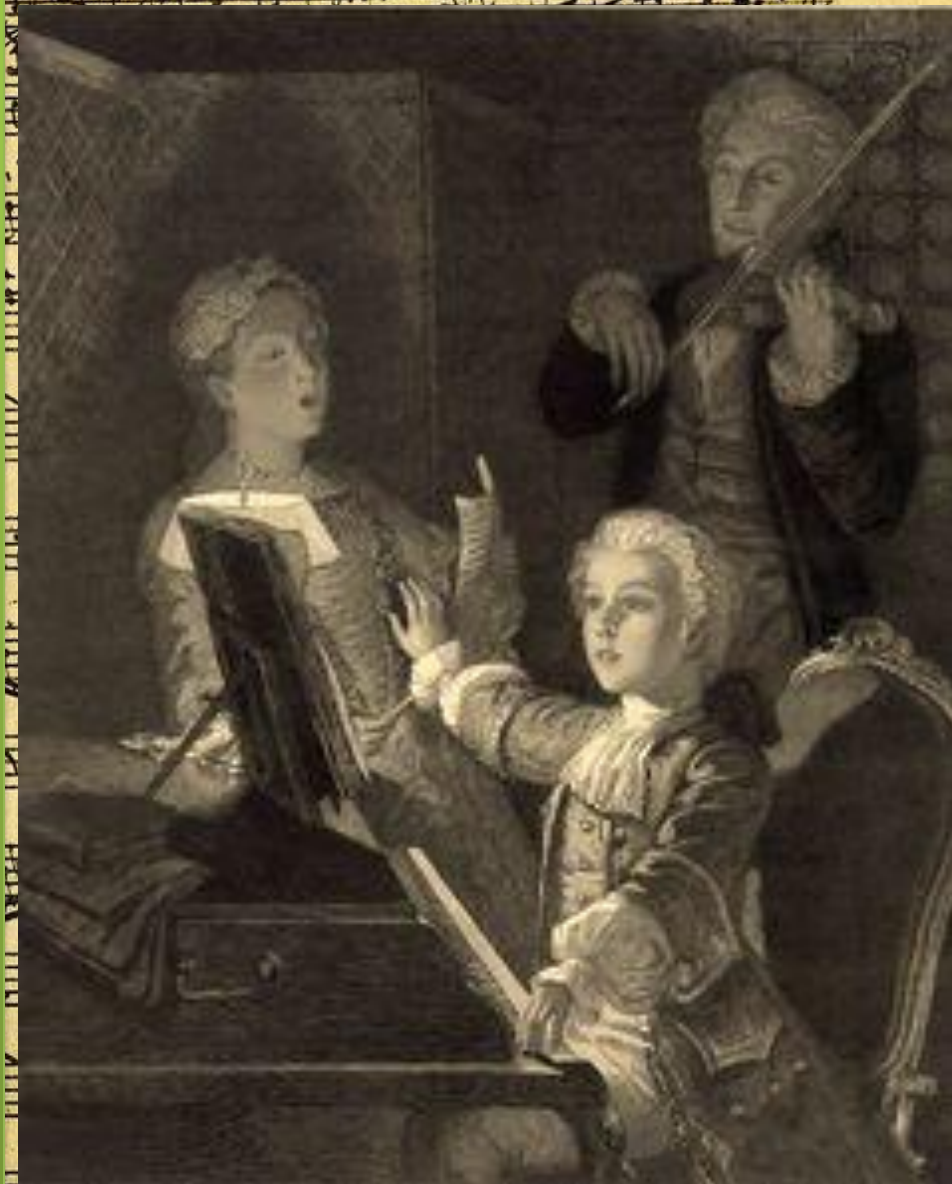
Выступления в Пресбурге (ныне — Братислава). Концерты во множестве городов и княжеских дворов Германии. Затем – Париж. Слава о детях-виртуозах быстро распространилась, и, благодаря этому, желание знатных особ послушать игру Вольфганга было велико.

Париж произвёл на Моцартов большое впечатление. В январе Вольфганг написал свои первые четыре сонаты для клавесина и скрипки, которые Леопольд отдал в печать. Он считал, что сонаты произведут большую сенсацию: на титульном листе было указано, что это сочинения семилетнего ребёнка. Концерты, которые давали Моцарты, вызывали большой ажиотаж. Благодаря полученному в Франкфурте рекомендательному письму, Леопольд и его семья были взяты под покровительство немецкого энциклопедиста и дипломата, Фридриха Мельхиора фон Гримма, имевшего большие связи. Именно благодаря усилиям Гримма, Моцарты пригласили выступить при дворе короля Людовика XV в Версале. 24 декабря 1764 года, в рождественский сочельник, они прибыли во дворец и провели там две недели, давая концерты перед королём и маркизой Де Помпадур. На новый год Моцартам даже было позволено присутствовать на торжественном пиршестве, что считалось особой честью — они должны были стоять у стола, рядом с королём и королевой.

В Париже Вольфганг и Наннерль достигли удивительных высот в исполнительском мастерстве — Наннерль равнялась с ведущими парижскими виртуозами, а Вольфганг, кроме своих феноменальных способностей пианиста, скрипача и органиста, поражал публику искусством аккомпанеента экспромтом к вокальной арии, импровизацией и игрой с листа. В апреле, после двух больших концертов, Леопольд решил продолжить путешествие и посетить Лондон. Благодаря тому, что в Париже Моцарты дали много концертов, они неплохо заработали, кроме того, им дарили разные драгоценные подарки.



Затем был Лондон. Знакомство и общение с Иоганном Христианом Бахом, выдающимся немецким композитором, младшим сыном великого Иоганна Себастьяна Баха. Иоганн Христиан Бах подружился с Вольфгангом несмотря на большую разницу в возрасте, и стал давать ему уроки, оказавшие на последнего огромное влияние: стиль Вольфганга стал свободнее и элегантнее. Он проявил к Вольфгангу искреннюю нежность, проводя с ним за инструментом целые часы, и играя с ним вместе в четыре руки. Здесь же, в Лондоне, произошло знакомство Вольфганга с известнейшим итальянским оперным певцом-кастратом Джованни Манцуолли, который даже стал давать мальчику уроки пения. Моцартам удалось выступить при дворе короля Георга III, где вся семья была тепло принята монархом.





Вольфганг поражал публику игрой с листа пьес И.Х.Баха, Г.К. Вагензейля, К.Ф.Абеля и Г.Ф. Генделя. Восторженный успехами сына Леопольд писал домой: «То, что он умел, когда мы выезжали из Зальцбурга, — просто тень по сравнению с тем, что он умеет теперь. Довольно того, что моя девочка — одна из искуснейших исполнительниц в Европе, хотя ей сейчас всего лишь двенадцать лет, и что мой мальчуган, коротко говоря, умеет в своём восьмилетнем возрасте всё, чего можно требовать от человека сорока лет». И действительно, приехав в Англию как виртуоз, Вольфганг уезжал из неё уже как композитор: в Лондоне у него вновь просыпается стремление к творчеству, однако он пишет не только произведения для клавесина и скрипки, но даже вокальную и симфоническую музыку. Гаага, Амстердам, Лион, Женева, Мюнхен... И везде – концертные триумфы!



Детская скрипка Моцарта.
Ныне находится в доме-музее композитора в Зальцбурге.





Результаты путешествия превзошли все ожидания: оно принесло Леопольду и детям огромный успех, о котором они и не могли мечтать. За три года отсутствия Вольфганг из обычного ребёнка превратился в десятилетнего композитора, что потрясло друзей и соседей Моцартов. Доподлинно неизвестно, посещал ли Вольфганг школу в Зальцбурге, однако не исключено, что Леопольд сам обучал своих детей: под его руководством Вольфганг занимался чтением, письмом и арифметикой, историей и географией. Особое внимание уделялось изучению иностранных языков — Вольфганг изучал латынь, итальянский, на котором он в дальнейшем свободно писал и говорил, а также французский и английский.

Вольфгангу 10 лет. Зная о его композиторских успехах архиепископ зальцбургский привлек десятилетнего ребенка к участию в сочинении коллективной праздничной оратории; Моцарту была заказана первая часть. Вторая часть оратории была написана Михаэлем Гайдном -- младшим братом Йозефа Гайдна. Чтобы испытать Вольфганга и лишить его помощи отца, архиепископ во время сочинения оратории держал его целую неделю взаперти у себя в замке. Моцарт блестяще выполнил задание, и написанная им часть оратории при публичном исполнении имела большой успех. Кроме того, для нужд двора в разное время были сочинены также ныне утерянные различные марши, менуэты, дивертисменты, трио, фанфары для труб и литавр, и прочие «произведения на случай».



В мае 1767 года состоялась премьера первой музыкальной драмы Вольфганга — оперы на латинском языке, ныне известной как «Апполон и Гиацинт», написанной в качестве музыкальной интермедии, согласно традиции, для исполнения студентами зальцбургского университета в университетском театре (Моцарту — 11 лет).

Осенью 1767 года случилась эпидемия оспы. Вольфганг, а потом и Наннерль успели заразиться и заболели так тяжело, что Вольфганг на девять дней потерял зрение.

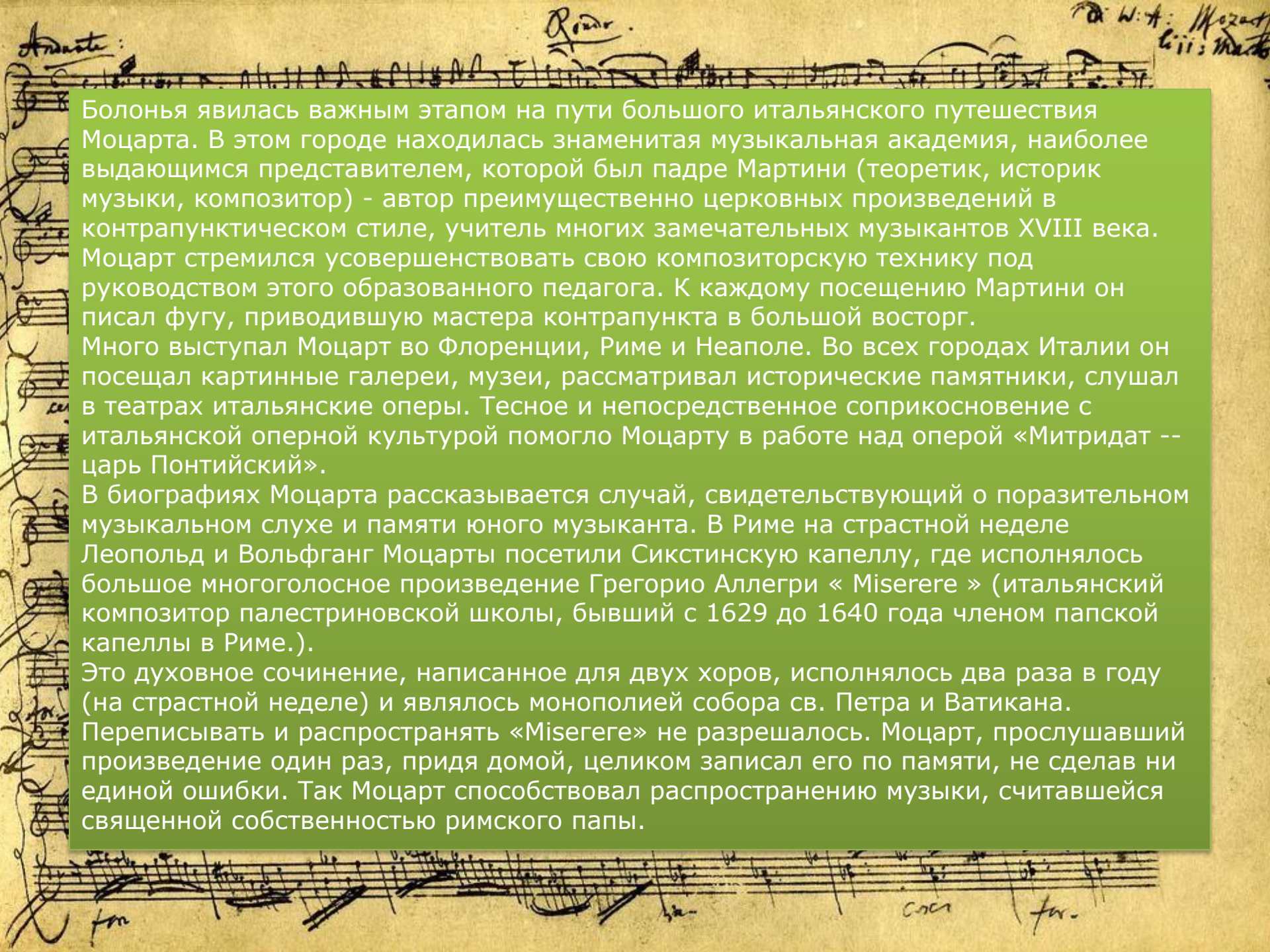
1770—1774 годы Моцарт провёл в Италии. В 1770 году в Болонье он познакомился с исключительно популярным в то время в Италии композитором Йозефом Мысливечекком; влияние «Божественного Богемца» оказалось столь велико, что впоследствии, по сходству стиля, некоторые его сочинения приписывали Моцарту, в том числе ораторию «Авраам и Исаак».

В 1771 году в Милане была поставлена опера Моцарта «Митридат, царь Понтийский», которая была принята публикой с большим энтузиазмом. С таким же успехом была дана и вторая его опера «Луций Сулла» (1772 год). Для Зальцбурга Моцарт написал «Сон Сципиона» по поводу избрания нового архиепископа, 1772 год, для Мюнхена — оперу «*La bella finta Giardiniera*», 2 мессы, офферторий (1774 год). Когда ему минуло 17 лет, среди его произведений насчитывались уже 4 оперы, несколько духовных сочинений, 13 симфоний, 24 сонаты, не говоря о массе более мелких композиций.

В 1775—1780 годах, несмотря на заботы о материальном обеспечении, потерю матери, Моцарт написал, среди прочего, 6 клавирных сонат, концерт для флейты и арфы, большую симфонию № 31 D-dur, прозванную Парижской, несколько духовных хоров, 12 балетных номеров.



Скрипка и клавесин, на которых
Вольфганг Амадей Моцарт играл в детстве.



Болонья явилась важным этапом на пути большого итальянского путешествия Моцарта. В этом городе находилась знаменитая музыкальная академия, наиболее выдающимся представителем, которой был падре Мартини (теоретик, историк музыки, композитор) - автор преимущественно церковных произведений в контрапунктическом стиле, учитель многих замечательных музыкантов XVIII века. Моцарт стремился усовершенствовать свою композиторскую технику под руководством этого образованного педагога. К каждому посещению Мартини он писал фугу, приводившую мастера контрапункта в большой восторг. Много выступал Моцарт во Флоренции, Риме и Неаполе. Во всех городах Италии он посещал картинные галереи, музеи, рассматривал исторические памятники, слушал в театрах итальянские оперы. Тесное и непосредственное соприкосновение с итальянской оперной культурой помогло Моцарту в работе над оперой «Митридат -- царь Понтийский».

В биографиях Моцарта рассказывается случай, свидетельствующий о поразительном музыкальном слухе и памяти юного музыканта. В Риме на страстной неделе Леопольд и Вольфганг Моцарты посетили Сикстинскую капеллу, где исполнялось большое многоголосное произведение Грегорио Аллегри « Miserere » (итальянский композитор палестриновской школы, бывший с 1629 до 1640 года членом папской капеллы в Риме.).

Это духовное сочинение, написанное для двух хоров, исполнялось два раза в году (на страстной неделе) и являлось монополией собора св. Петра и Ватикана. Переписывать и распространять «Miserere» не разрешалось. Моцарт, прослушавший произведение один раз, придя домой, целиком записал его по памяти, не сделав ни единой ошибки. Так Моцарт способствовал распространению музыки, считавшейся священной собственностью римского папы.

Однако время шло — Моцарт из чудо-ребенка превратился в юношу. Интерес публики к его выступлениям стал охладевать. За годы скитаний Моцарту не удалось найти постоянного места службы.

С 1774 года начинается самая тяжелая пора его жизни — период рабской зависимости от зальцбургского архиепископа, в капеллу которого он вынужден был поступить. Гениальный композитор оказался на положении полу-слуги. Он должен был сносить невежество и грубость архиепископа, мог писать только по его заказу, не имел права отлучаться без спроса. И, тем не менее, в эти годы широко разворачивается дарование композитора. Он пишет музыку самых разнообразных жанров: сонаты, концерты, симфонии, пьесы для различных инструментов, танцы, серенады. Но все это не удовлетворяло Моцарта, он мечтал об опере.

Композитор порвал с архиепископом и поселился в Вене. Началась жизнь, полная лишений и тяжелого труда, но он был счастлив своей свободой и переживал огромный творческий подъем. Моцарт был одним из первых композиторов, избравших необеспеченную жизнь свободного художника.

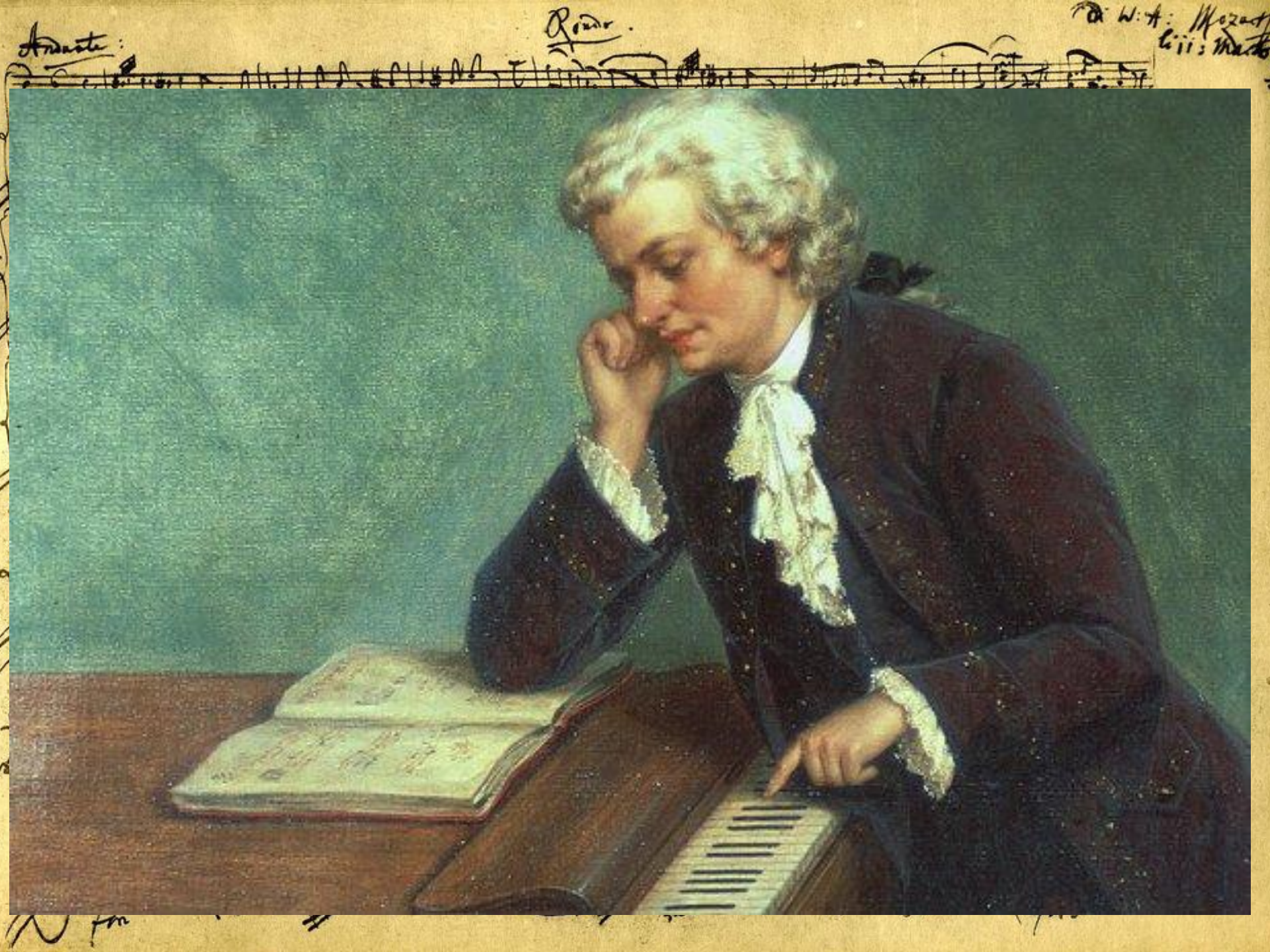


26 января 1781 года в Мюнхене с огромным успехом была поставлена опера «Идоменей», обозначившая определённый поворот в творчестве Моцарта. В этой опере видны ещё следы староитальянской *opera seria* но в речитативах и в особенности в хорах ощущается новое веяние. Большой шаг вперёд замечается и в инструментовке. Во время пребывания в Мюнхене Моцарт написал для мюнхенской капеллы офферторий «*Misericordias Domini*» — один из лучших образцов церковной музыки конца XVIII века.

Замыслы Моцарта оказываются слишком смелыми для его времени. Это осложняет взаимоотношения композитора с официальными кругами, от которых зависело его благосостояние. Но интересы искусства всегда были для Моцарта превыше всего.

«Слишком много нот, мой дорогой Моцарт», — сказал однажды композитору император Иосиф II по поводу оперы «Похищение из сераля». «Ровно столько, сколько нужно, ваше величество», — ответил Моцарт. Неумение и нежелание раболепствовать перед «высокими покровителями искусства», большое чувство человеческого достоинства не пришлись по вкусу императору и высшей знати. Моцарт оказался на положении композитора, «неугодного двору».

Дальнейшая жизнь Моцарта была полна невзгод и триумфов, взлетов и падений, лишений и радостей.



Andante:

Rondo.

W.A. Mozart
K.ii: 126

N fm

Страстная любовь к жизни и к человеку, неиссякаемая вера в торжество светлых идеалов, богатство духовного мира - таковы основы мироощущения Моцарта, нашедшие отражение в его музыке. При этом красота и пластичность мелодии, восходящей к народному творчеству, совершенство художественного мастерства сообщают музыке Моцарта ее неувядаемость. Творчество Моцарта явилось высшим выражением прогрессивных достижений музыкальной культуры его времени.

А.С. Пушкин в своей маленькой трагедии «Моцарт и Сальери» вложил в уста Сальери, следующие замечательные слова, характеризующие музыку Моцарта: «Какая глубина! Какая смелость, и какая стройность!» В этой лаконичной оценке отмечены лучшие качества музыки великого композитора.

П. И. Чайковский писал в одном из своих дневников: «По моему глубокому убеждению, Моцарт есть высшая, кульминационная точка, до которой красота досягала в сфере музыки. Никто не заставлял меня плакать, трепетать от восторга, от сознания близости своей к чему-то, что мы называем идеал, как он. В Моцарте я люблю все, ибо мы любим все в человеке, которого мы любим действительно. Больше всего «Дон-Жуана», ибо благодаря ему я узнал, что такое музыка». «Вечный солнечный свет в музыке, имя тебе «Моцарт», -- воскликнул А. Г. Рубинштейн в своей книге «Музыка и ее представители».

Я жил недолго с вами на земле.
Не исчерпал, увы, и сотой доли
Моих желаний. Я не утолил
Ни жажды композиции, ни жажды
Любви. Одно лишь полностью постиг:
Мы в мир приходим, чтоб любить
и жаждать.

Я знаю тьму теорий и идей,
Железных постулатов и концепций.
Но для меня они пусты, мертвы.
И самая высокая идея
Бесплодна, если нету в ней ЛЮБВИ.

Я жил недолго с вами на земле.
Но погребенья моего не видел
Никто. Друзья простились у ворот.
Мой гроб не проводили до могилы!
А я не умер. Я вернулся - к вам.
Я не был похоронен. Снова жажду
Живую душу в музыке излить!
Но «Реквием» дописывать не стану -
Прощаться с жизнью больше не хочу.
Ведь столько в ней любви! Я понял, понял:
Печальна мудрость и мудра печаль,
Но высшая на свете мудрость - радость!
Ах, к радости вернёмся! Наконец
Вернёмся же к себе самим, какими
По замыслу Творца мы быть должны!

Я понял, я постиг: жизнь - это повод
Для радости. Как сладко добывать
Из каждого мгновенья свет, и ценность,
И музыку! Всё дышит и звучит!
Очистите от шума землю эту -
И музыку услышите везде.
Всё - Музыка! Всё - радость!

Лев Болеславский

